

美术基础教学同步练习丛书 素描篇

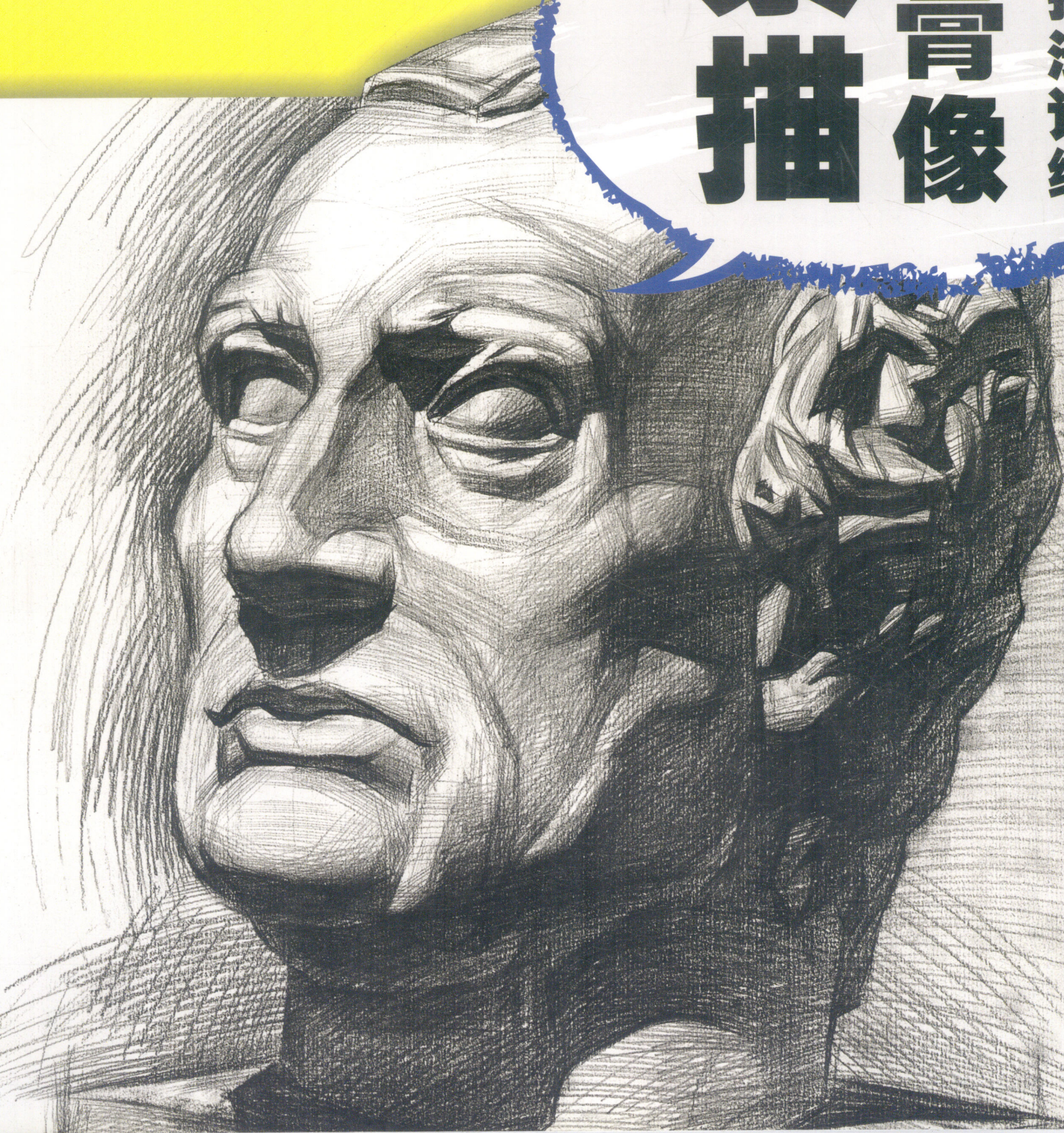
徐海荣 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

2

石膏像素描

完全技法训练

附赠VCD

- 素描静物完全技法训练
- 素描石膏像完全技法训练
- 素描头像完全技法训练
- 色彩静物完全技法训练

丛书策划：应传伟 严浩 责任编辑：严浩 封面设计：龚黎

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像完全技法训练 / 徐海荣 著

—武汉：湖北美术出版社，2007.10

(美术基础教学同步练习)

ISBN 978-7-5394-2075-2

I. 素…

II. 徐…

III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校

—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第147572号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座19层

电 话：(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码：430070

经 销：新华书店

印 制：武汉三川印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：4

印 数：5000册

版 次：2007年10月第1版 2007年10月第1次印刷

定 价：20.00元

ISBN 978-7-5394-2075-2

9 787539 420752 >

兄弟：

你还好吗？好久没你的消息了，但知道你还在咬紧牙关默默地努力着，知道那支画笔还静静地躺在你的手边，我的心里就会涌上来一阵说不出的温暖。

还记得我们离开家乡，背上画夹，初到杭州的那些日子吗？我们远离亲人来到了这座陌生的城市。在美院外的画室里，我们第一次相逢了，你就是我最亲的兄弟了。还记得吗？来杭州的路上，我们囊中羞涩，口袋里只有一百块钱。为了省下些车费，只好在半路上拦黑车。那个冬天的夜晚，道路上一片漆黑，冷风漫无目的地在路上游荡，多么像悲哀的妇人。花了好几个小时，我们终于拦到了一辆车。上车后，车里都是民工，汗臭味、烟味、烂掉的咸菜味……那个夜晚车一路颠簸，就像我们飘忽不定的人生。但我们还是到了这座储存我们梦想的城市。

杭州的生活并不如意，我们是城市里的边缘人群，没有固定的生活，也没有安全和保障。惟一不同的是我们心里藏着一个追求艺术梦想。

每天一大早，天蒙蒙亮，我们就会骑上那辆破旧的自行车，轮流地带着对方去30里外的画室学画。每天早上6点出发，晚上12点回来。每天骑到画室我们都会汗流浹背。那天为了赶时间，车骑到一个十字路口，我们未及看见亮起的红灯，于是一个警察就猝不及防冲了过来，冲着我们乱吼了一通，并且不容分说拿起笔开了一张50元的罚单。50元啊，对于当时的我们来说是两个星期的生活费。我们只好对着警察叔叔百般地说好话，磨破了嘴皮，他终于答应把罚单上的数字改成了30元。兄弟，那一刻我看到了你眼睛里闪动的泪光。那天中午30元的罚单还是让我们把吃午饭的钱也给搭上了。我们空着肚子在画室里画了一天，肚皮贴着脊背，但我们并不觉得悲哀，我们用白开水当做了那天的午饭。

还记得我们在画室里度过的那些不分昼夜的岁月吗？我们疯狂地画，一画就是四个小时，我们忘记了洗澡，忘记了喝水，甚至都忘记了自己还是一个有着情绪的人。时光在画板上悄悄流转。那段时间，我一直穿一件廉价的军服，连续穿了一个多月。有一天路过一个商店的玻璃门，突然发现自己快成粉刷匠了，才想起把外套给换下来。那个冬天格外冷，小小的画室怎么也挡不住干冷的北风灌进来。我们的手冻得生了疮，像一个红肿的馒头，但画笔却没有离开过我们的手指。记得那是个除夕夜吧，节日的幸福和热烈在人们期盼中蔓延到任何一个角落，所有人都在欢度佳节。烟花漫天烂漫，整个城市成了欢庆的海洋。我们三五个人依然留在画室，而且决定画个通宵，后来其他的人都因为想家跑出去给父母亲打电话了。画室空空的，只留下了我们俩，那时我们居然有了一种窃喜感，觉得自己可以比别人多画大半个晚上了，心里是满满的充实。直到第3张画画完后，我们都放下了画笔。才感到全身酸痛，睡意、疲惫、饥饿混成一块，我的肚子里擂起了小鼓，你却说是你的肚子在叫。后来终于等到了天亮，记得那个早晨的天空下着一场雨。我们从画室的高门爬了出去，饿狼般地吞吃了一把油条和好几个馒头，然后踉跄地回去躺倒在地上，倒头就睡。

那些日子是多么刻骨铭心，但总觉得春天在不远的地方等着自己。我们不断地为对方重复着拜伦的诗：冬天从这里夺去的／春天会交还给你。春天来了，我们背上画夹，去一个又一个美院赶考。但是兄弟，真的没想到，当我的春天到来的时候，你却又一次跌进了冬天的深渊。我背起行囊进美院的时候，兄弟，你却再一次走向了高考复习的画室。

那天你送我上车，看着你黯然远去的身影，我再一次看到了命运的艰辛。但有什么关系呢？兄弟我会一次又一次地想起你握着我的手说的话：我会来的！总有一天，我会来的！

是啊，明年的春天，在美丽的校园里，在如潮的新生中，兄弟，我终将认出你那张熟悉的脸，我终将再一次听到你跟我说：冬天从这里夺去的／春天会交还给你。

兄弟，明年春天，我去接你。

一切都好！

写给我独自走在来美院路上的兄弟

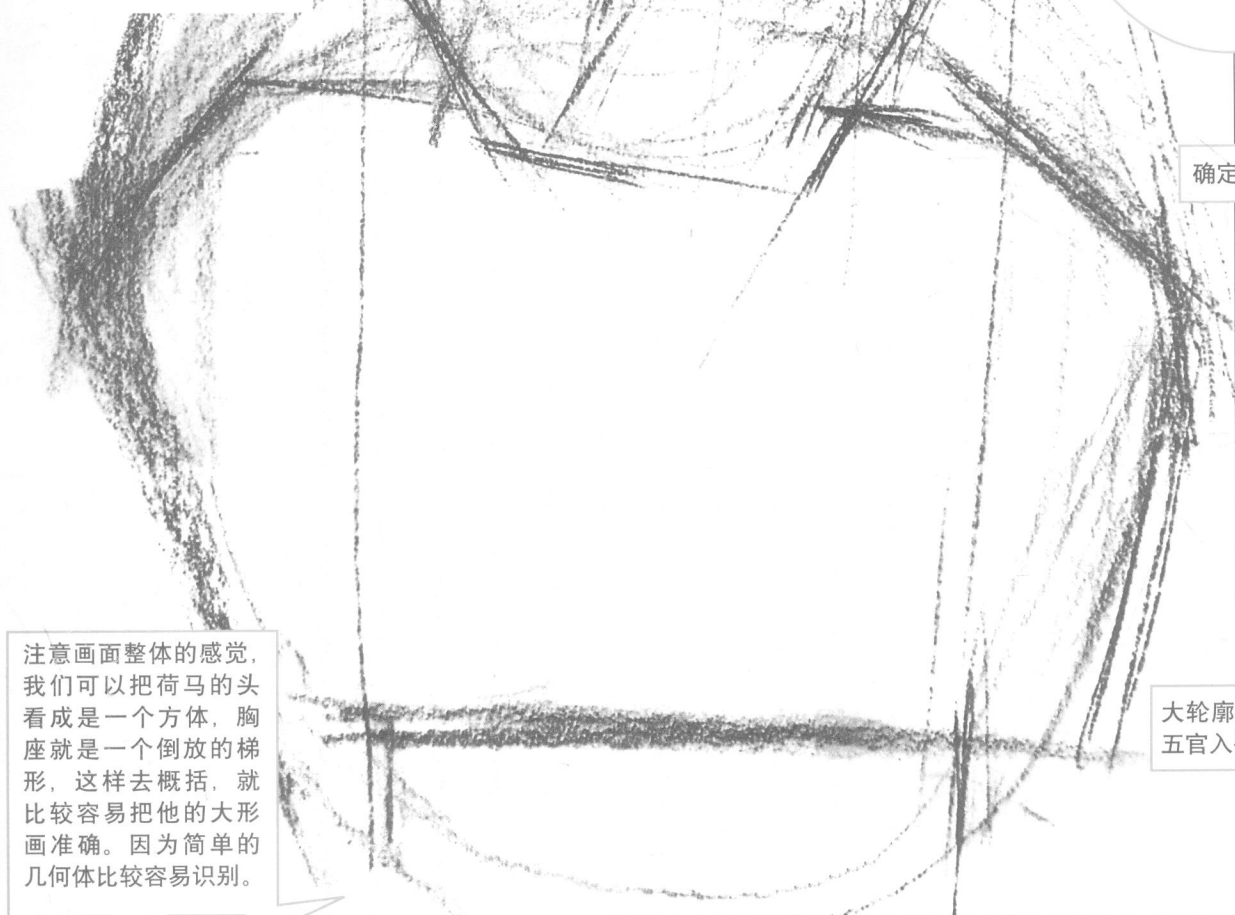
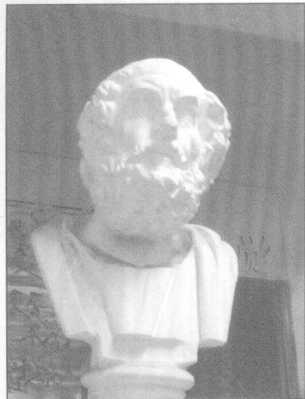

素描石膏像完全技法训练

徐海荣 著

湖北长江出版集团 ■ 湖北美术出版社

美术基础教学同步练习丛书 素描篇 ②

注意画面整体的感觉，我们可以把荷马的头看成是一个方体，胸座就是一个倒放的梯形，这样去概括，就比较容易把他的大形画准确。因为简单的几何体比较容易识别。

特别是头部作为方形。形状是A长方形，而不是B正方形。

很多同学在打形的时候不跟造型联系在一起，往往一开始就画得有点板。打形就画一个外轮廓，这样只是一种平面的外“形”，而我们要的是这个“型”。就是说一开始就要有一种体块的概念，要把形和体结合起来。就像一个正方体，如图1就是一个外形，图2就是一个体，在打形的时候就要有这样的形体概念。

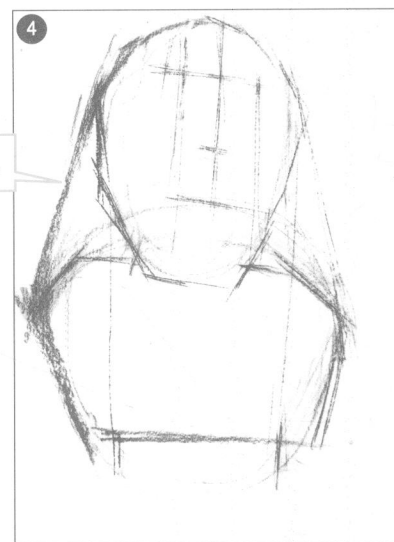
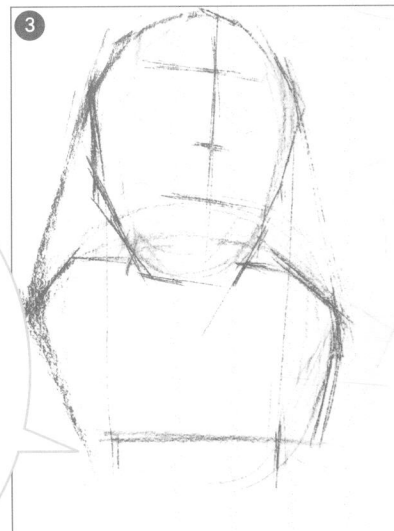
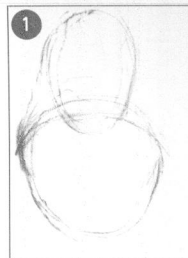
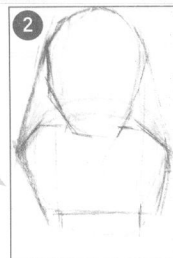

图1

图2

在画前要对对象的大体特征有所了解，然后定大体位置，以及头、颈、肩的比例关系，可以用较为概括的近似圆形去表现，主要是防止构图偏大、偏小等问题。

定好石膏像的动态后，用轻松的直线把边线概括起来去画。很多同学在画边线的时候是先画曲线的，我觉得这样对打形不好。对于我们初学者来说，用概括的直线比较好掌握。

确定好透视关系。

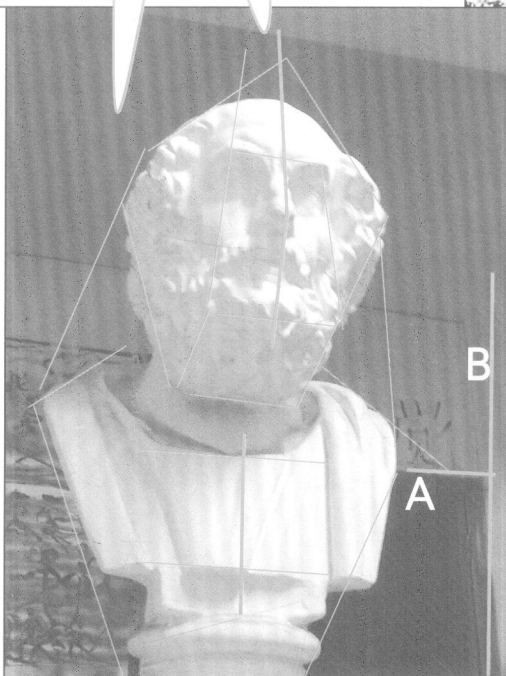
大轮廓出来后，从五官入手开始画。

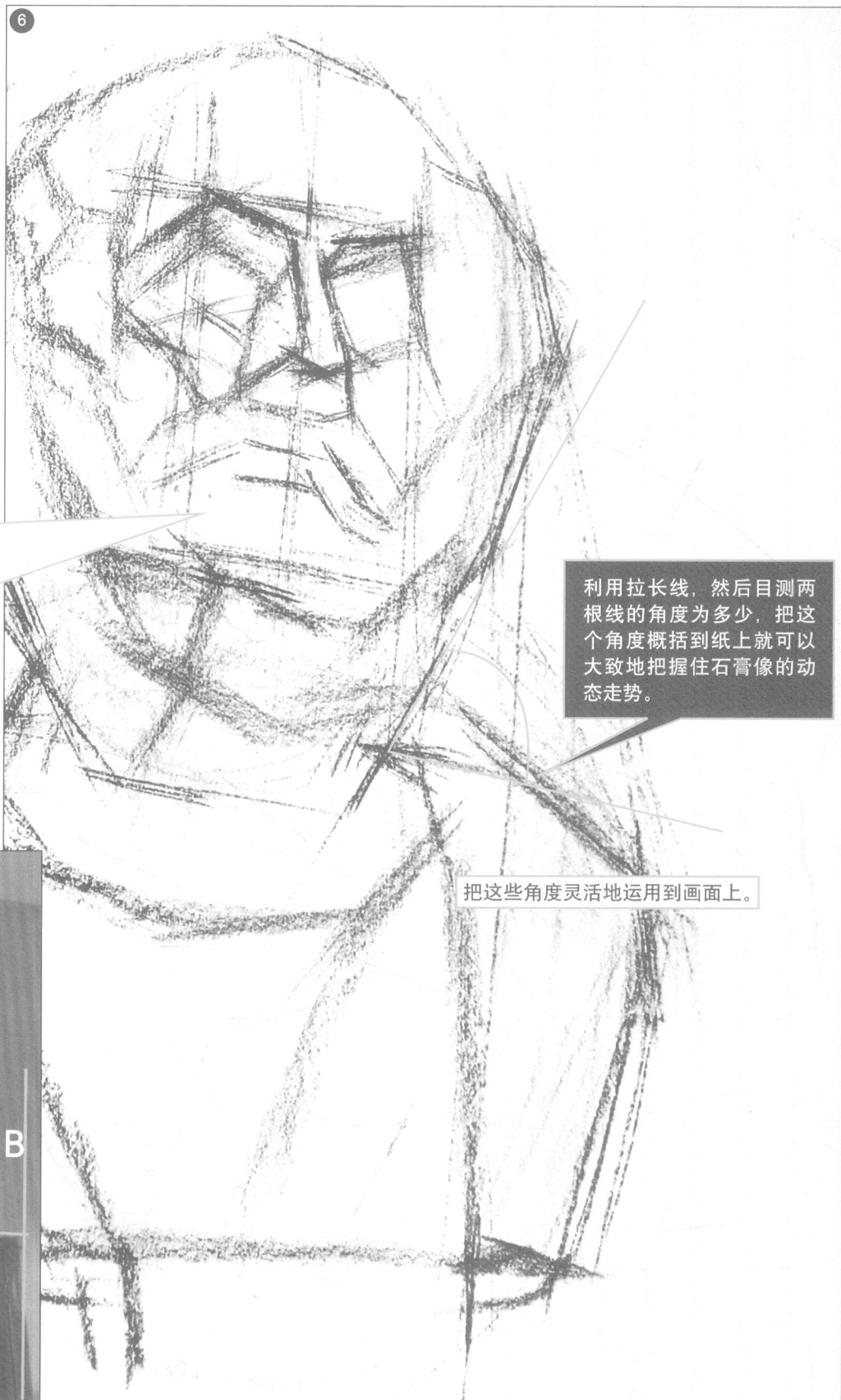
用笔“乱而不花”，前面这个“乱”就是用笔可以放松，后面这个“不花”是指用笔有紧有松。其实画画中用笔的方法很多，但我们的最终目标是造型。打形的时候要不断地比较，大胆尝试着画。比如说眼睛和鼻子的间距和双眼的宽距等比较，通过相互之间的比较，逐步画准各部位的形体与结构。

打好大形后要注意上、中、下的三体块的关系，石膏像的宽、中心的点，可以互拉辅助线。有一个小技巧，就是可以参照周围的环境里的垂直线和平行线。如图，照片中A、B两条辅助线。

把荷马的胡子概括成一个正方体，可以先把正方体画好，胡子大的体积就出现了。很多同学一开始还没画出大的体积关系就盯着局部刻画，容易造成画面“琐碎”与“花”的不良情况。

利用拉长线，然后目测两根线的角度为多少，把这个角度概括到纸上就可以大致地把握住石膏像的动态走势。

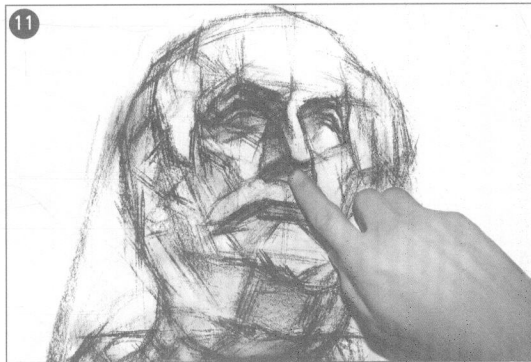
把这些角度灵活地运用到画面上。

在调整形体时候，要不断地推敲，反复地比较。脸部作为一个画面的视觉中心，应作为重点进行刻画，同时逐步向周围扩散，有实有虚，周而复始地从主要的到次要的去画。当然不能孤立地去塑造，每一部位都要不断地调整形体与结构。

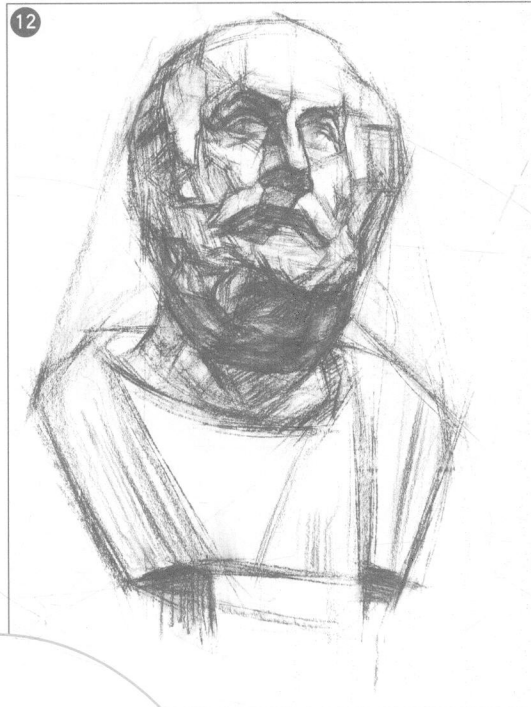

用手的一些明暗变化关系去比较画面的形体变化，来检查形体的准确性。

11

12

在打形的过程中可以运用适当的明暗，更有助于打形。在实际的操作中，我们知道几根线条会令人眼花缭乱，很容易迷惑我们的眼睛。略上明暗后，画中的形就以体的形式出现，更容易被我们所识别。如下图所示：很显然图2的识别性就比图1强。

图1

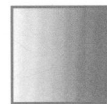
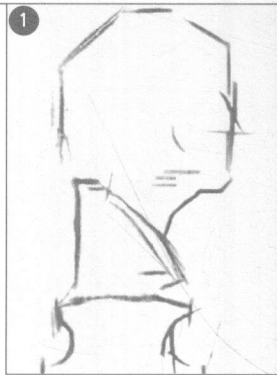

图2

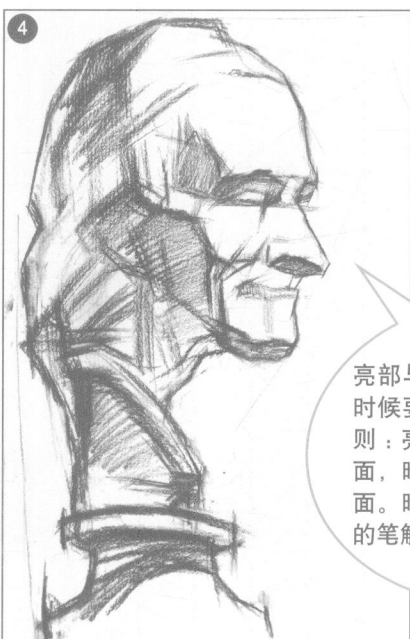
2

塑造形体把握大的空间关系。

3

从五官开始，适当画出少许明暗。

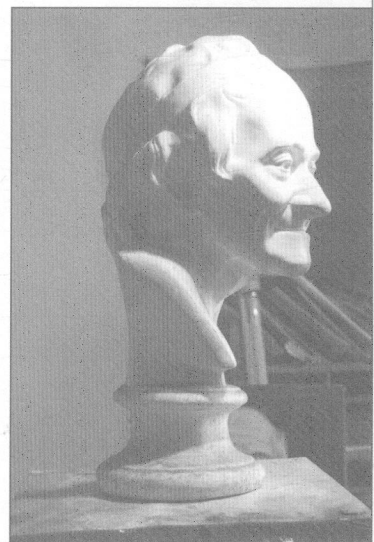

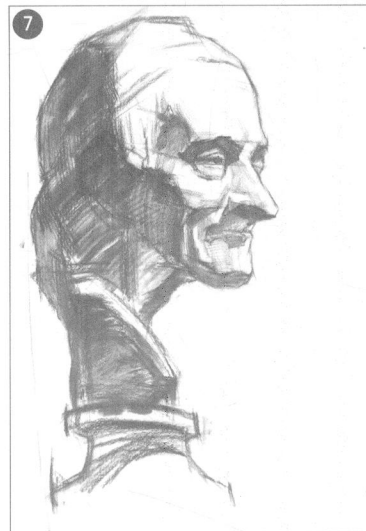
亮部与暗部分开，塑造的时候要遵循这样的原则：亮部的暗不会暗过暗面，暗部的亮不会超过亮面。暗部可以用较为松散的笔触去表现。

开始打形的时候，我们要有一个概念一定不能丢失，就是“体块意识”，这个概念将会贯穿画画的始终。即要求我们把大的结构线，特别是内结构画准确，同时又不能和外轮廓失去联系。

5

反复比较形体结构，做到有虚有实。

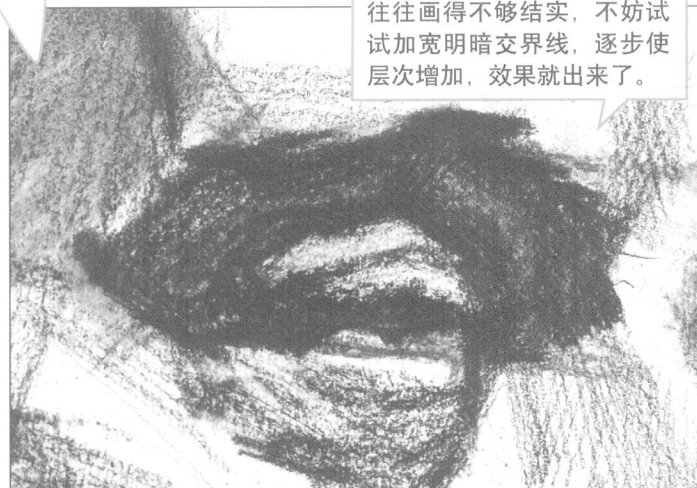
这个时候要把五官明确出来，五官和颧骨是画面的视觉中心，塑造的顺序由视觉中心开始 向四周扩散。就是说五官跟上去一点，四周的东西也跟上去一点。这样一边推，一边改形，不管到什么时候停下来都是一张完整的画。

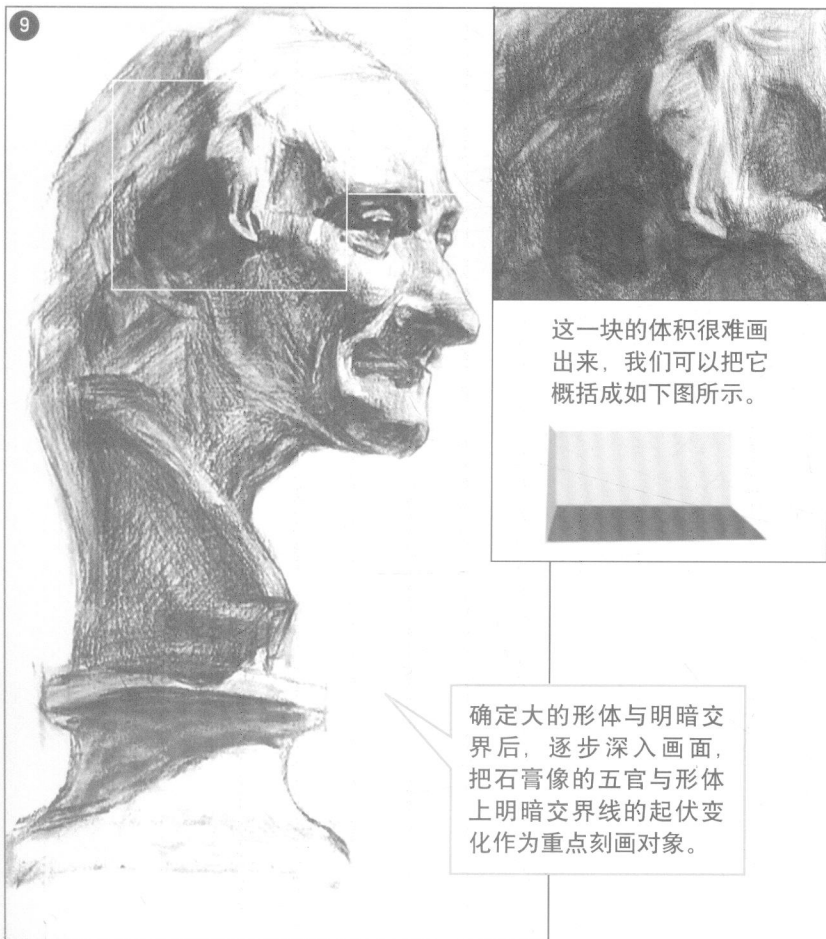
始终抓住视觉中心

塑造鼻子的时候，注意三大面的关系，即三维立体，然后对鼻子的肌肉走向表达清晰。

很多同学在塑造形体的时候往往画得不够结实，不妨试试加宽明暗交界线，逐步使层次增加，效果就出来了。

这一块的体积很难画出来，我们可以把它概括成如下图所示。

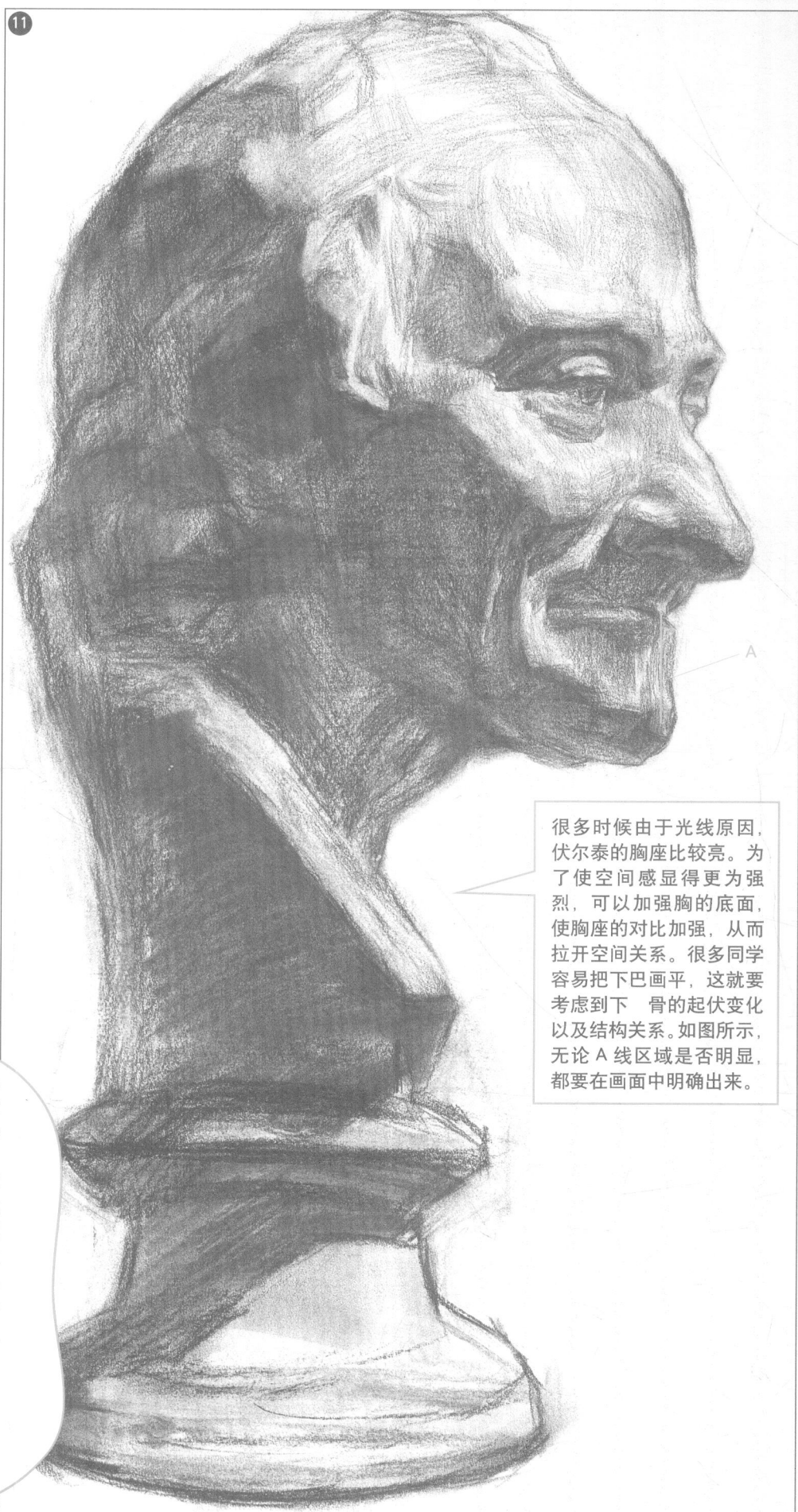

确定大的形体与明暗交界后，逐步深入画面，把石膏像的五官与形体上明暗交界线的起伏变化作为重点刻画对象。

在这一步，伏尔泰大的体块已经出来。画的时候要有体块意识。看看石膏像的正面、侧面、底面有没有出来，明确画面黑、白、灰三大面的对比关系。

此时，画面还不够深入。比如说伏尔泰的后脑勺有点平，额头没有画出来，不饱满。深入刻画是把物体塑造得更结实，转折更明确。深入刻画并不是把所有的东西都画出来，这样解释是不正确的。塑造中通常出现的一些问题就是画花、画灰、画脏。出现这些问题主要是因为太表面化。其实任何东西都是可以概括成几个大面，然后画的时候把大面分成小面，一点一点细分下去进行塑造。如果塑造不到位，就重新回到画正方体，从简单的正方体上面找到一点启发，再进行深入而概括的刻画。

很多时候由于光线原因，伏尔泰的胸座比较亮。为了使空间感显得更为强烈，可以加强胸的底面，使胸座的对比加强，从而拉开空间关系。很多同学容易把下巴画平，这就要考虑到下巴骨的起伏变化以及结构关系。如图所示，无论A线区域是否明显，都要在画面中明确出来。

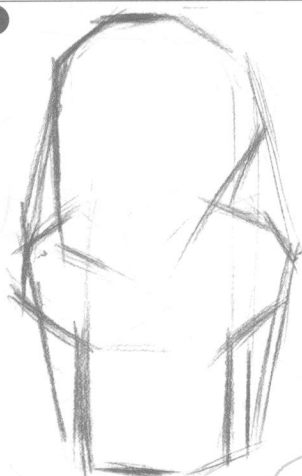
6

以不同粗细的线条去表现形体的结构穿插，主要的结构线重一点，次要的线虚一点。

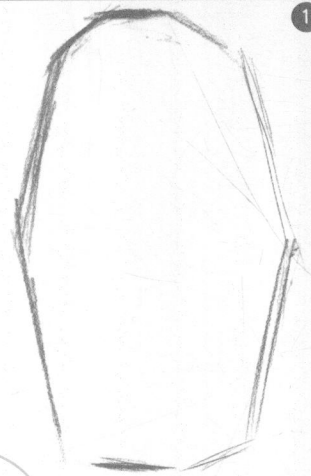

注意五官的透视及整个石膏像的动态。

2

1

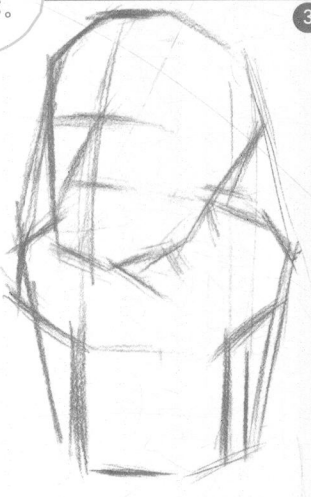

从外轮廓依次画到内轮廓。

4

3

5

铅笔的特性和炭笔、炭精条不一样，铅笔的特点是容易刻画。但同样也有缺点，就是容易把对象画琐碎。因此要学会整体的去表现。我们在观察形体的时候，注意从石膏的整体出发，以最原始的方体和圆形去分析。可以把头看成一个正方体，或者看成一个圆形。

轻松

用笔轻松就是无论什么工具都可以采用。

我们在作画的时候每一步都得保持完整，始终从视觉中心往外推移。海盗整个石膏比较方正，但脸上小东西比较多，这对初学者来说是很头痛的事情。在这一步就要少画多看。

7

8

略上明暗
确定主光源
后,略上明暗。
可用手适当地
涂抹,注意画
面的整体感。

画出脖子的
块面关系。

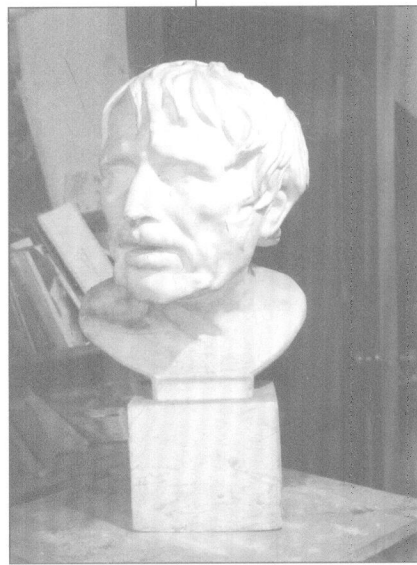
9

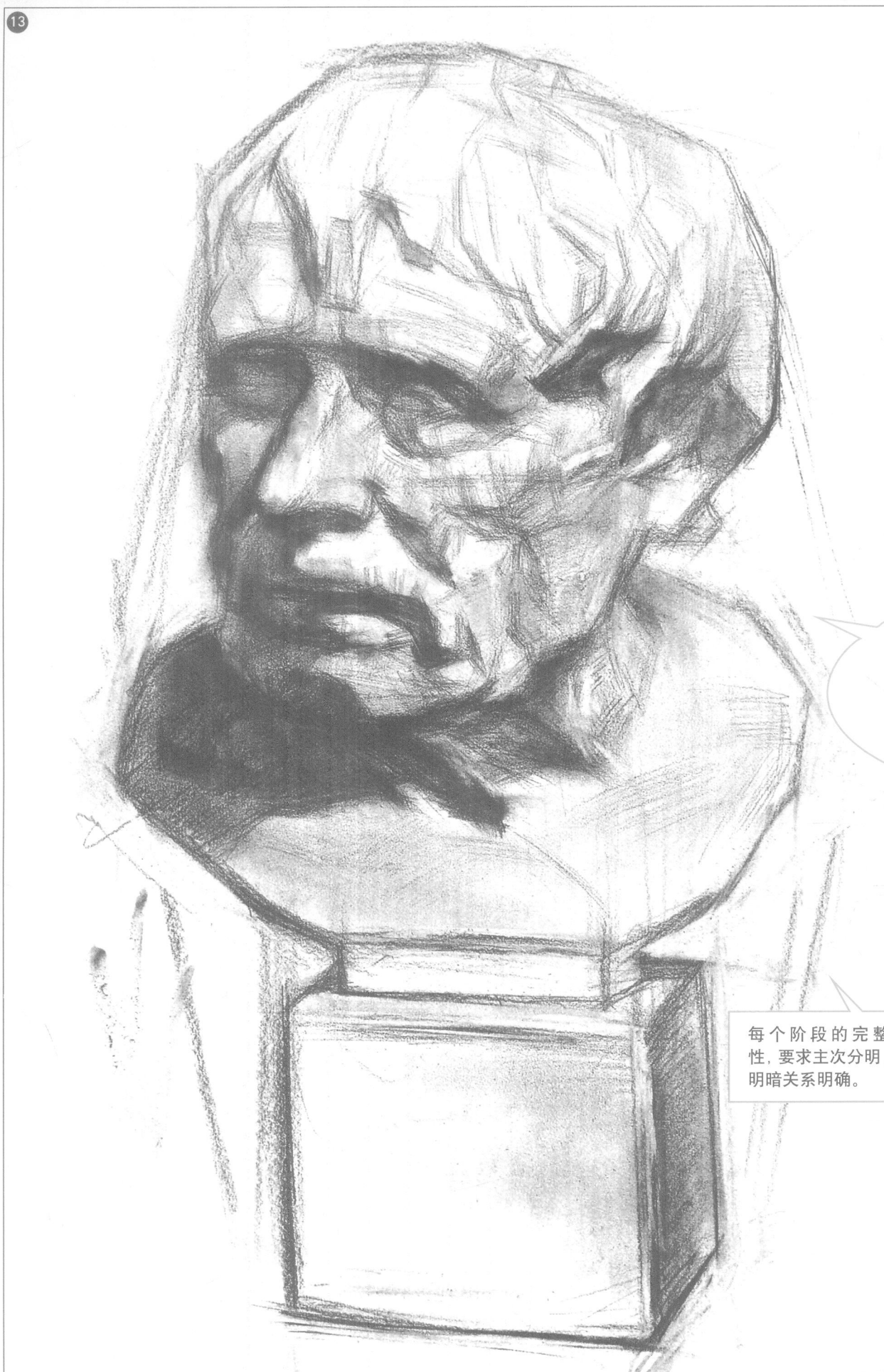
五官作为海盗石膏像
的视觉中心,要重点
刻画,同时要把握好
五官的透视变化以及
形体的转折。

在画头发和胡
子的时候,不可
以照抄照搬,要
进行概括。找可
以表现体积的
结构线。而面与
面之间的交界
线最容易表现
出体积关系。

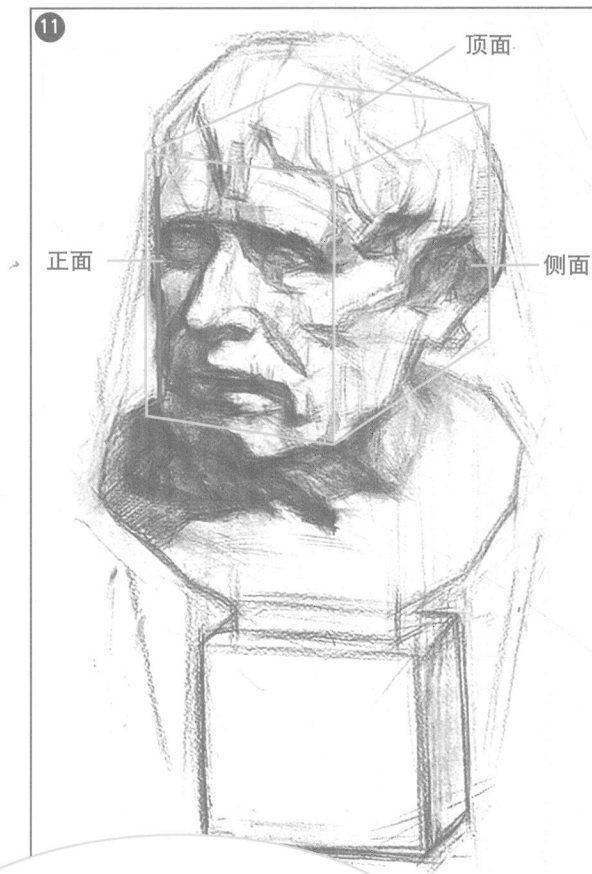
铅笔塑造时主要以排线
为主,排出色块,统一
为一个面。当然也可以
加入其他的技法,比如
抹、揉、擦,但要控制
得当,不可随心所欲。

13

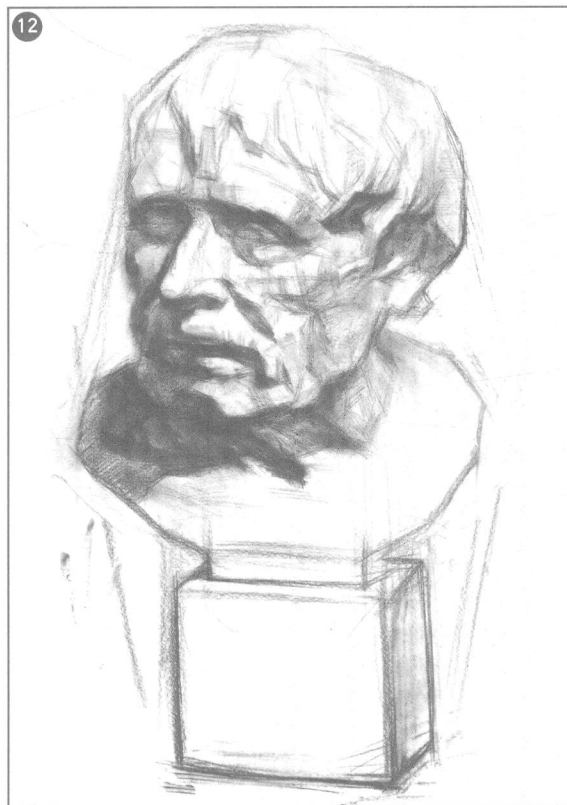

11

我们在作画的时候每一步都得保持完整, 始终从视觉中心往外面推移。海盗整个石膏比较方正, 但脸上小东西比较多, 这对初学者来说, 是很头痛的事情。因此, 要学会归纳和统一色调, 不可画得过于琐碎。

12

每个阶段的完整性, 要求主次分明, 明暗关系明确。

14

完成

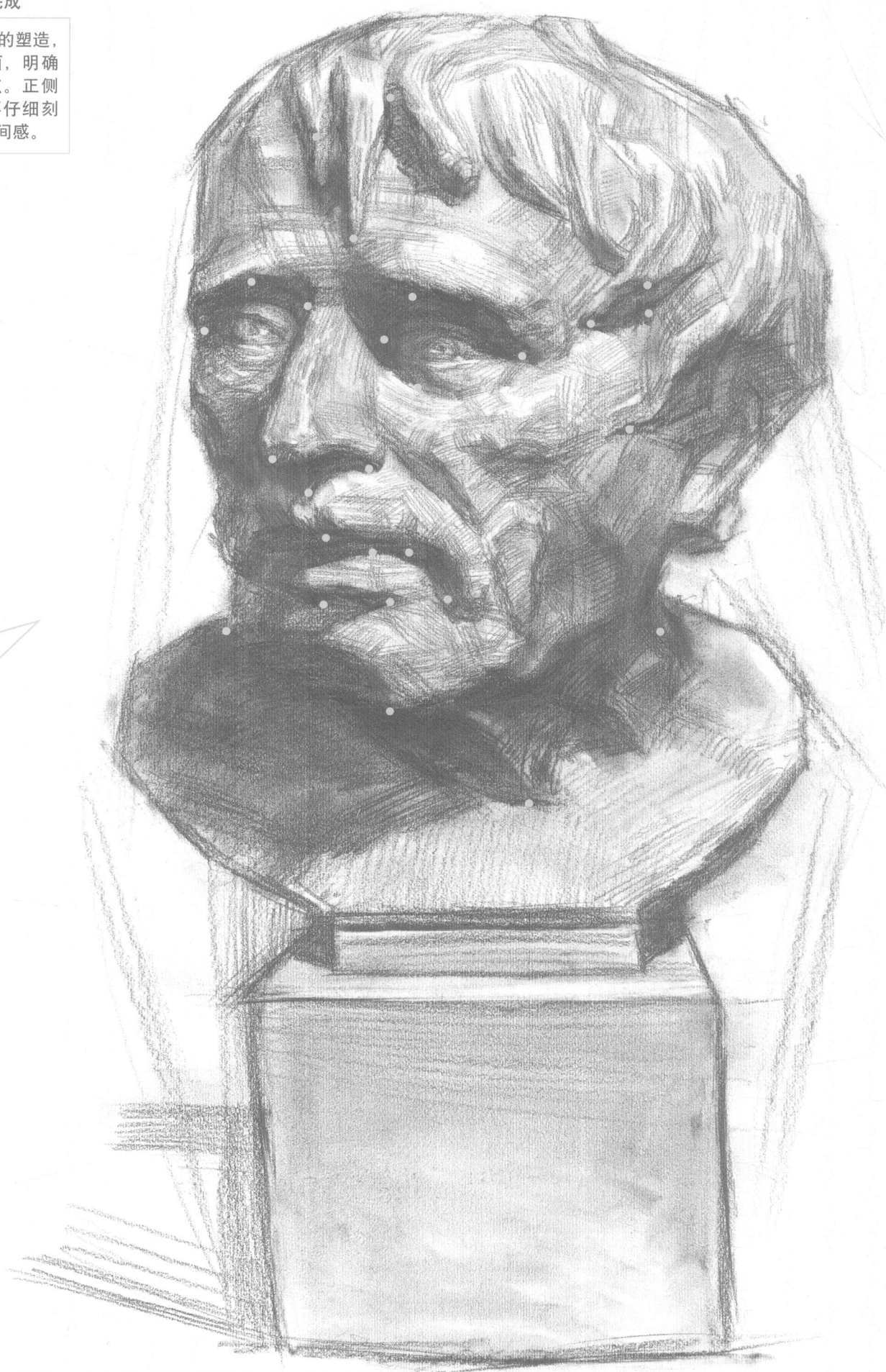
五官和颧骨的塑造，要细分块面，明确颧骨的骨点。正侧面交界处要仔细刻画，加强空间感。

画画“糊”、“灰”。基于这些问题，我们要把画面的黑白灰控制好，然后在结构线和物体投影开始的地方稍微强调一下，使画面体积感更强烈，摆脱画面的灰、糊的毛病。如图所示圆点，是需要强调的关键地方。当然抠的轻重要适当，不可以同等对待，要有区别。

15

这里有很多的头发，也是很多同学容易画碎的地方。最好是把它概括成块面关系，再去深入的话，就比较容易了。

1

背景：小红是2008年美术考生，考前在东海画室学习。
本故事就将小红在这次课堂中学到的东西和大家分享。
注解：对话框内黑色字体为小红，有色字体为海荣。

大致定出石膏像上下左右的位置。

2

小红：为什么我起的大形感觉不准确呢？海荣：嗯，你勾形的时候是从局部开始勾的，这样的话，形很难一下子画准确。不过你可以先画下去，从五官开始逐步调整形体关系。

3

海荣：就这一步而言你的大体感觉还是可以的，但头的外轮廓形不够准确，还有鼻子过于僵硬。

小红：不是说线条要肯定吗？
海荣：是的，线条的肯定与僵硬是有区别的。

4

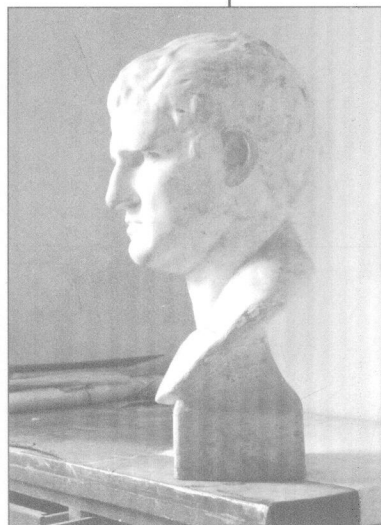
海荣：在这一步大体块已经出来的情况下，注意大的结构线和明暗交界线，要更加明确，现在颧骨的位置还是很含糊。

5

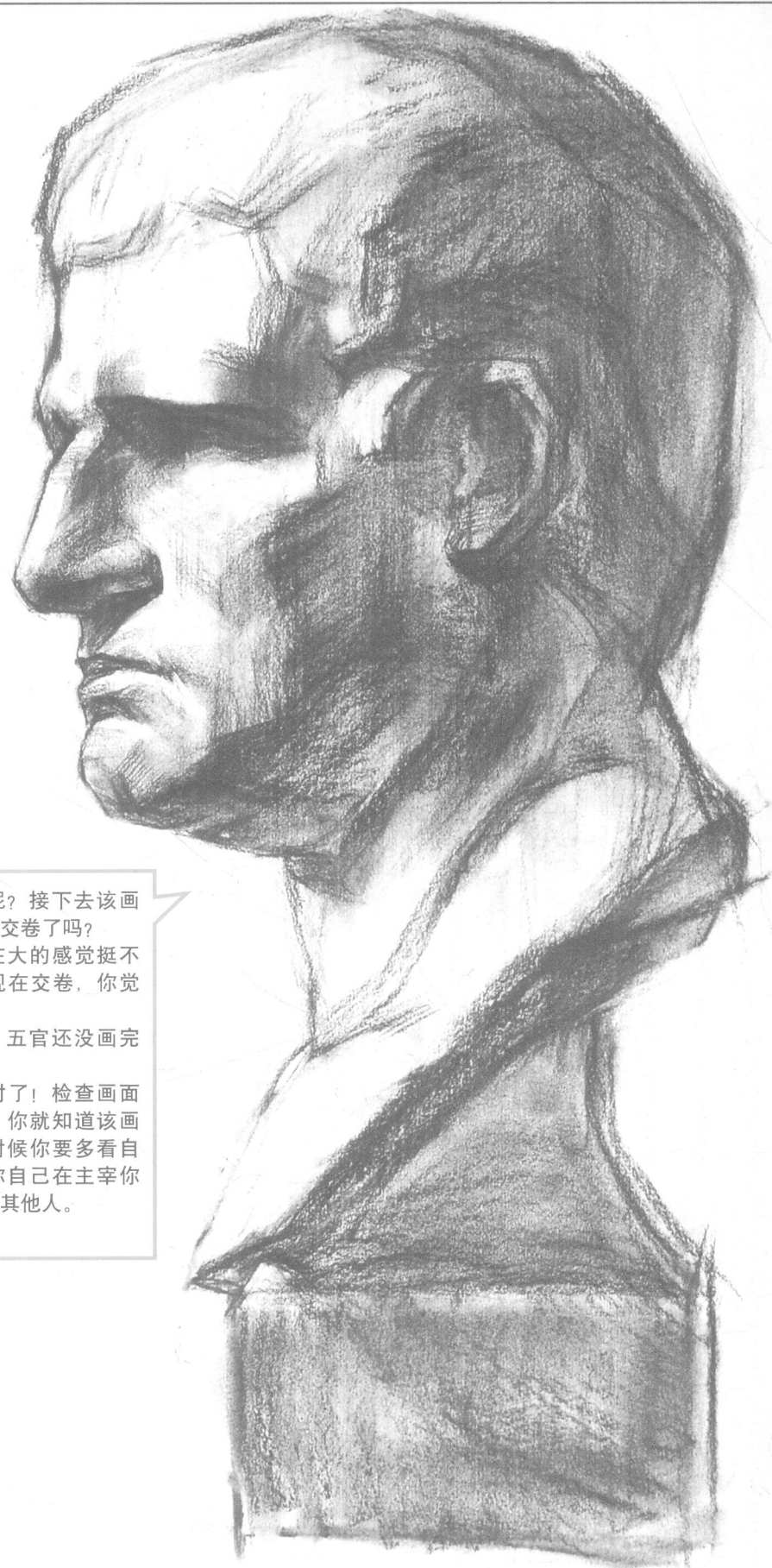
海荣：注意空间的关系应该是这里最暗而不是颧骨。因为这块头发在最外面。
小红：马上改。

6

7

小红：现在呢？接下去该画哪里呢？可以交卷了吗？

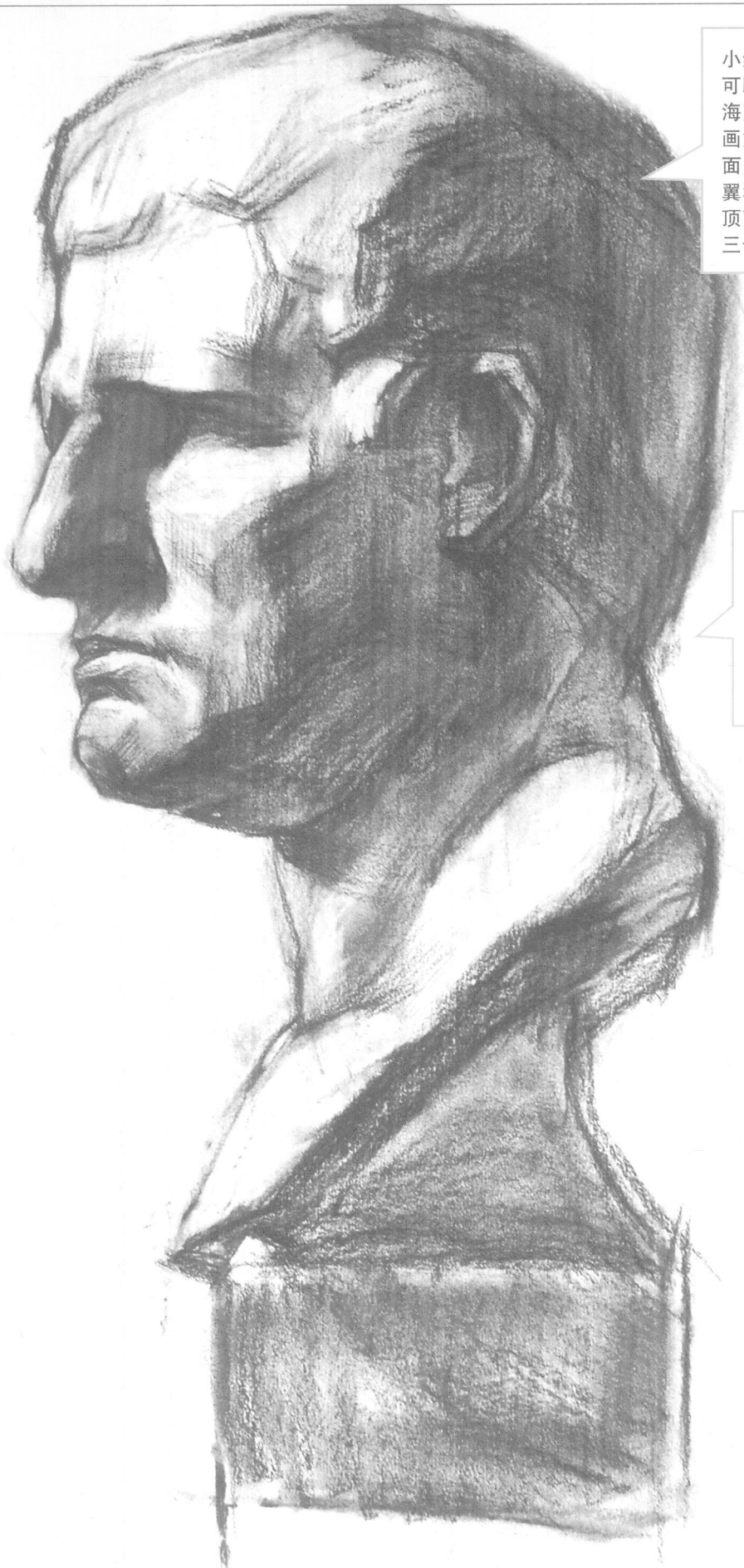
海荣：你现在大的感觉挺不错。如果你现在交卷，你觉得完整吗？

小红：不行，五官还没画完呢！

海荣：这就对了！检查画面的完整性后，你就知道该画哪里了。这时候你要多看自己的画，是你自己在主宰你的画，而不是其他人。

小红：哦！

8

小红：石膏像的鼻子老是画不好，你可以帮我画一个吗？

海荣：好的！鼻子一定要先把三个面画好，这样就挺起来了，然后在每个面交界的地方把细节交代出来。如鼻翼和鼻侧面之间的厚度，鼻侧面和鼻顶面的鼻肌和鼻软骨的穿插。鼻子的三个面切面如图 A。

9

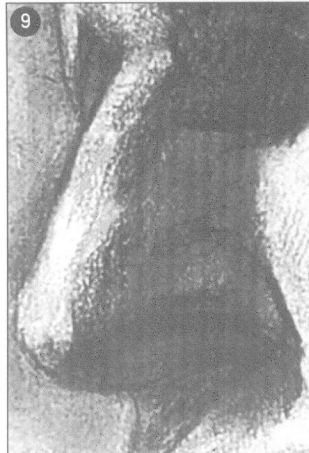
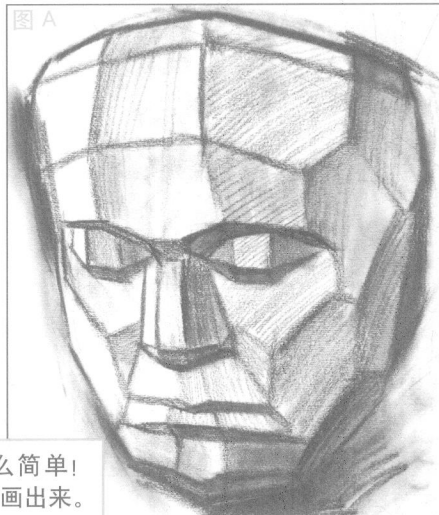

图 A

整个石膏体积可以从切面像中找一些原理。参照切面像对石膏像进行分面。面不同，黑白灰的色调也不一样。五官如此，整个石膏也如此。

小红：哦，原来这么简单！那我把头发也像这样画出来。

10

